

ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТИ К ТВОРЧЕСКОМУ САМОВЫРАЖЕНИЮ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЛЕНЭРНОЙ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ

Цао Цзюнь

Аннотация. В статье рассматриваются педагогические подходы и методические стратегии, направленные на развитие способности студентов к творческому самовыражению в процессе пленэрной пейзажной живописи, что является актуальной задачей в условиях модернизации художественного образования. Методологическая основа исследования включает педагогический эксперимент, анализ студенческих работ и наблюдение за динамикой развития навыков. Представлены ключевые принципы методически ориентированного курса, включающего проектные и эвристические задания, использование цифровых технологий и многоуровневую систему оценки. Описан опыт внедрения разработанной модели на примере студентов 2-го курса Института изобразительного искусства Северо-Западного педагогического университета Китая (КНР). Особое внимание уделено роли визуального анализа, рефлексии и педагогической поддержки как средств раскрытия индивидуального художественного потенциала студентов. Результаты исследования показали положительную динамику в формировании авторского подхода, выразительности и способности к самостоятельной художественной интерпретации. Полученные выводы могут быть использованы как в практике преподавания живописи в художественных вузах, так и в разработке современных программ художественного образования.

Ключевые слова: творческое самовыражение, пленэрная живопись, художественное образование, методика преподавания, педагогическая поддержка, визуальный анализ

Для цитирования: Цао Цзюнь. Исследование путей формирования способности к творческому самовыражению студентов в процессе преподавания пленэрной пейзажной живописи // Преподаватель XXI век. 2026. № 2. Часть 1. С. 221–233. DOI: 10.31862/2073-9613-2026-2-221-233

© Цао Цзюнь, 2026

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

RESEARCHING WAYS OF DEVELOPING STUDENTS'
CREATIVE SELF-EXPRESSION ABILITIES
THROUGH OUTDOOR LANDSCAPE PAINTING IN ARTS EDUCATION

Cao Jun

Abstract. *The article examines pedagogical approaches and methodological strategies aimed at developing students' ability for creative self-expression in the process of plein air landscape painting, which is a relevant task in the context of modernizing art education. The methodological basis of the study includes a pedagogical experiment, analysis of student works, and observation of the dynamics of skill development. The paper outlines the key principles of a methodologically oriented course incorporating project-based and heuristic tasks, the use of digital technologies, and a multi-level assessment system. The implementation of the developed model was tested on second-year students of the Institute of Fine Arts at the Northwest Pedagogical University of China. Special attention is given to the role of visual analysis, reflection, and pedagogical support as tools for unlocking students' individual artistic potential. The study results demonstrate positive dynamics in the development of an authorial approach, expressiveness, and the ability for independent artistic interpretation. The findings can be used both in the practice of teaching painting in art universities and in the development of modern art education programs.*

Keywords: *creative self-expression, plein air painting, arts education, teaching methodology, pedagogical support, visual analysis*

Cite as: Cao Jun. Researching Ways of Developing Students' Creative Self-Expression Abilities Through Outdoor Landscape Painting in Arts Education. *Prepodavatel XXI vek*. Russian Journal of Education. 2026, No. 2, part 1, pp. 221–233. DOI: 10.31862/2073-9613-2026-2-221-233

В современном художественном образовании особое внимание уделяется формированию у студентов способности к творческому самовыражению, поскольку именно эта компетенция позволяет им в полной мере раскрыть индивидуальность и достичь профессиональной самостоятельности. Как отмечает И.М. Гусакова, «педагоги изобразительного искусства должны обращать внимание на способность к продуктивному переживанию у обучаемых, которая впоследствии приводит к созданию выразительных и эмоциональных работ в области рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры» [1]. Л.А. Жаданова также подчеркивает, что пленэрная живопись становится важнейшим педагогическим инструментом, способствующим раскрытию индивидуальности студентов через визуально-художественное выражение [2].

Среди различных форм художественного творчества пленэрная живопись масляными красками занимает особое место, так как предполагает не только овладение техническими навыками, но и развитие умения интерпретировать и выражать личные эмоции и впечатления через визуальный язык. Однако традиционная система преподавания этой дисциплины зачастую ограничивается копированием внешних форм, что сдерживает развитие творческого потенциала обучающихся. Как подчеркивает Н.В. Зинченко, именно внутренняя мотивация и активное преобразующее

отношение к реальности являются основой формирования творческой самостоятельности студентов, что невозможно в условиях репродуктивных и формализованных методов преподавания [3]. По мнению Е.А. Стариковой, обучение живописи на пленэре должно быть ориентировано не только на технические приемы и наблюдательность, но прежде всего на развитие у студентов целостного художественного восприятия и способности к личностной интерпретации натуры, что и составляет основу подлинного творческого самовыражения [4].

Сегодня становится очевидным, что подготовка будущего художника требует не только технической грамотности, но и способности к оригинальной интерпретации окружающего мира. В этом контексте важно использование современных образовательных практик — творческих заданий, междисциплинарных подходов, а также цифровых технологий. Как отмечает И.М. Красильников, цифровая педагогика в сфере искусств способствует формированию новой культуры художественного мышления и переосмыслению традиционных форм визуального обучения, что особенно актуально в условиях цифровизации образования [5].

Цель данного исследования — выявить и обосновать педагогические пути формирования способности студентов к творческому самовыражению в процессе пленэрной пейзажной живописи масляными красками. В качестве задач рассматриваются: определение понятия «творческое самовыражение» применительно к живописи, анализ существующих педагогических подходов, а также разработка и апробация эффективных методик преподавания. Методологической базой служат труды по педагогике искусства, методике преподавания живописи и развитию творческого мышления, а также данные педагогических наблюдений и анализа результатов учебной практики.

В рамках настоящего исследования выдвигается следующая гипотеза: если в процессе преподавания пленэрной пейзажной живописи использовать методические приемы, ориентированные на развитие чувственного восприятия, аналитического мышления и индивидуальной интерпретации, то это будет способствовать формированию у студентов устойчивой способности к творческому самовыражению.

Суть и значение творческого самовыражения в пленэрной пейзажной живописи

Творческое самовыражение является одним из важнейших элементов профессионального становления художника, особенно в рамках пленэрной живописи масляными красками. Это понятие подразумевает способность художника не только передавать внешнюю видимость природы, но и выражать свои субъективные ощущения, переживания и личные ассоциации через уникальный визуальный язык. В отличие от простого воспроизведения окружающей реальности, творческое самовыражение требует от студента осмысленного и эмоционального подхода к изображаемому объекту, что делает художественное произведение уникальным и неповторимым. Как подчеркивается в исследованиях Н.В. Зинченко и Л.А. Жадановой, развитие творческой активности студентов способствует не только их художественной самореализации, но и формированию профессионально значимых качеств личности [2; 3].

Пленэрная живопись, предполагающая работу непосредственно на открытом воздухе, создает особые условия для развития творческого потенциала студентов. Она требует от художника быстрой реакции на изменения окружающей среды, тонкой

чувствительности к цветовым нюансам и освещению, а также умения оперативно и оригинально интерпретировать визуальные впечатления. Как отмечает И.М. Гусакова, «художественное произведение организует познавательные процессы психической деятельности, обеспечивая информационный фонд психики, ее ориентировочную основу — ощущение, а потом восприятие». Она также подчеркивает, что «линии, поверхности, цвет, объем, ритм и их комбинации на плоскости и в пространстве могут вызывать и усиливать психологические процессы» [1]. Таким образом, пленэр становится не только средством освоения технических навыков, но и уникальным инструментом раскрытия творческих возможностей художника.

Ценность развития творческого самовыражения в пленэрной живописи заключается в том, что оно способствует формированию у студентов способности к инновационному и нестандартному мышлению, а также позволяет более глубоко воспринимать и интерпретировать природные мотивы. В процессе пленэрной работы студенты учатся видеть мир не через призму привычных шаблонов, а открывать в нем новые эмоциональные и художественные смыслы. Это расширяет их творческий кругозор, развивает воображение и побуждает к постоянному художественному поиску.

В современном образовательном контексте акцент на творческое самовыражение приобретает особую значимость, поскольку способствует формированию профессионалов, способных не только сохранять и развивать традиции живописи, но и находить новые пути художественного выражения, отвечающие вызовам современной культуры и искусства.

Анализ текущего состояния и проблемы формирования творческого самовыражения в современной практике преподавания пленэрной живописи

Современная система преподавания пленэрной живописи в художественных вузах сталкивается с рядом проблем, ограничивающих полноценное развитие творческого самовыражения студентов. Среди наиболее острых из них следует выделить доминирование традиционных академических подходов, которые акцентируют внимание прежде всего на техническом мастерстве и точности передачи визуальной информации. В результате многие студенты склонны ограничиваться формальным копированием внешних элементов природы, не проявляя собственного эмоционального и смыслового отношения к изображаемому объекту. Как показывает исследование Н.В. Зинченко, именно вовлечение студентов в личностно окрашенную, преобразующую деятельность на пленэре становится условием формирования их творческой самостоятельности и эмоциональной включенности в процесс живописи [3].

Также одной из характерных проблем является недостаточная вариативность и творческая свобода в учебных заданиях. Студенты зачастую получают стандартизированные указания по композиции, цветовой гамме и технике исполнения, что ограничивает их в поиске личных художественных решений и препятствует развитию индивидуального визуального языка. Дополнительную сложность представляет и недостаток системной педагогической поддержки творческих инициатив. Преподаватели, следуя академическим традициям, часто сосредоточены на технических аспектах, оставляя нестандартные художественные подходы и эмоциональную выразительность без должного внимания. Как справедливо отмечает И.М. Гусакова, подобный подход снижает

у обучающихся мотивацию к эксперименту и ограничивает возможности для проявления самостоятельного творческого поиска [1, с. 145].

Таким образом, существующая практика преподавания пленэрной живописи требует кардинальных изменений и внедрения новых методических подходов, направленных на стимулирование творческого самовыражения студентов, расширение диапазона художественных решений, предоставление им большей свободы в индивидуальной интерпретации наблюдаемого и создание образовательной среды, в которой поощряется и поддерживается творческая активность.

В следующем разделе представлены основные принципы и структура методически ориентированного курса, направленного на реализацию указанных задач.

Разработка и реализация методически ориентированного курса пейзажной живописи

Эффективное формирование творческого самовыражения студентов на занятиях пленэрной пейзажной живописи требует системного подхода к разработке и реализации методически ориентированного учебного курса. Такой подход должен учитывать ряд ключевых принципов и педагогических стратегий.

Одним из ключевых принципов методически ориентированного курса является индивидуализация обучения, основанная на внимательном учете личностных качеств, интересов и художественного стиля каждого студента. Такой подход позволяет обеспечить условия для раскрытия индивидуального творческого потенциала обучающихся. Как отмечает И.М. Гусакова, в системе художественного образования особенно важно создавать благоприятную психологическую среду, способствующую развитию эмоционального восприятия, которое лежит в основе личностной художественной интерпретации и самовыражения [1, с. 146].

Не менее важным принципом является интеграция междисциплинарного подхода и современных цифровых технологий. Использование компьютерных инструментов, цифровой визуализации и мультимедийных форматов расширяет выразительный потенциал студентов, стимулируя их к экспериментальному поиску и индивидуальной художественной интерпретации. Как отмечает Ма Гуаншэн, применение цифровых технологий в обучении современной китайской масляной живописи способствует не только техническому совершенствованию, но и активному развитию креативности учащихся, формируя у них способность к самостоятельному художественному выражению в новых визуальных форматах [6].

Особую роль в структуре курса играет проектный метод обучения. Он предполагает выполнение заданий, направленных не только на достижение технически верного результата, но и на самостоятельный поиск оригинальных художественных решений. Такие проекты могут быть как индивидуальными, так и групповыми, развивая у студентов не только креативное мышление, но и коммуникативные и исследовательские навыки.

Практическая реализация проектного подхода была апробирована в рамках курса «Пленэрная живопись» со студентами 2-го курса Института изобразительного искусства Северо-Западного педагогического университета (СиБГУ, Китай). В течение трех недель студенты выполняли серию этюдов на территории университетского кампуса, выбирая различные участки — внутренний двор, аллею возле общежития, зону

с декоративными растениями. Каждая работа создавалась в разное время суток — утром, днем и ближе к вечеру. Целью проекта было выявление влияния освещения и атмосферы на цветовое и композиционное решение пейзажа.

В рамках одного из заданий студентам было предложено выполнить этюды с одного и того же пейзажного мотива, что позволило проанализировать индивидуальные особенности восприятия и творческой интерпретации (рис. 1).

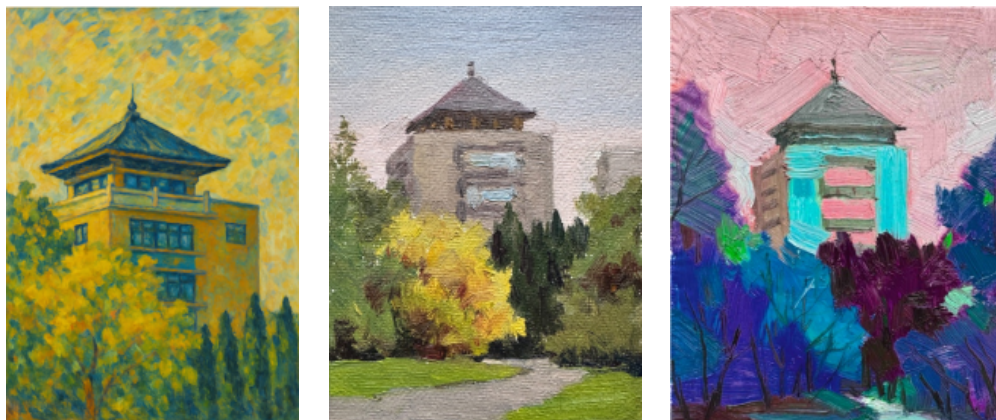

Рис. 1. Три этюда, выполненных студентами по одному пейзажному мотиву

Студентам было предложено не только создать этюды, но и подготовить краткую текстовую рефлексию, в которой описать, какие эмоциональные ассоциации вызвал у них тот или иной световой эффект. Результаты обсуждались в малых группах, после чего преподаватель давал индивидуальные рекомендации.

Такой формат позволил активизировать наблюдательность, стимулировал художественный анализ и дал возможность каждому студенту проявить свою индивидуальность в рамках общей задачи.

Для повышения наглядности и углубленного анализа студенческих работ преподавателем предлагалось использовать фотофиксацию каждого этапа работы: постановка мольберта, первый набросок, проработка цветового пятна, завершение этюда. Это позволило в процессе группового обсуждения сравнивать композиционные решения, а также проанализировать влияние света и формы на итоговый образ. Дополнительно использовались схемы анализа композиции, в которых студенты указывали визуальные акценты, направление света, динамику цветового пятна (рис. 2).

Оценка работ проводилась по критериям: 1) оригинальность композиционного замысла; 2) эмоциональная выразительность цветового решения; 3) осмысленность и индивидуальность интерпретации мотива; 4) активность в обсуждении и аргументация своих решений. Каждый критерий оценивался по шкале от 1 до 5.

В письменной рефлексии особое внимание уделялось следующим вопросам:

- Какие эмоции вы испытали в процессе работы с мотивом?
- Какое время суток показалось вам наиболее выразительным и почему?
- Какие трудности возникли при передаче атмосферы?
- Что вы бы сделали иначе при повторном выполнении задания?

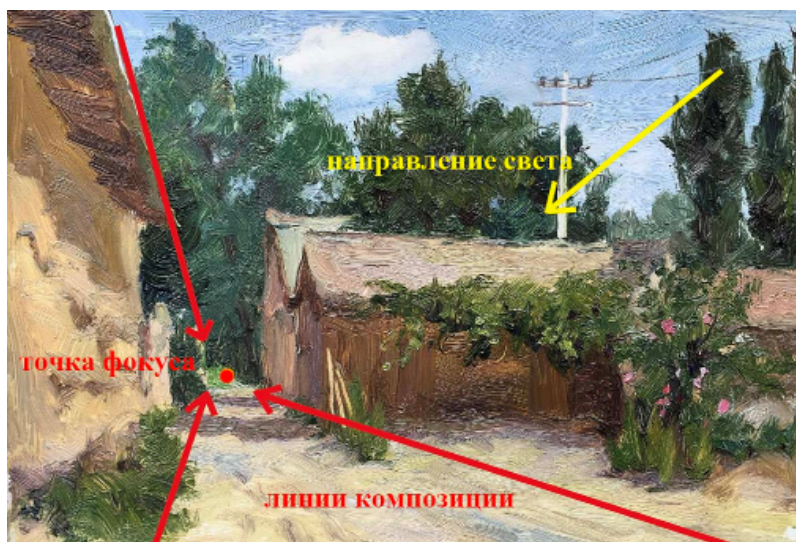

Рис. 2. Анализ композиции: точка фокуса, направление света и основные линии

Подобная рефлексия позволяет студентам глубже осмыслить не только процесс создания этюда, но и собственные художественные стратегии. В дополнение к проектной работе используются эвристические и проблемные задания, побуждающие студентов к критическому переосмыслению традиционных методов и созданию авторских концепций. Эти задания развивают наблюдательность, эмоциональную отзывчивость к природным мотивам и умение преобразовывать визуальные впечатления в выразительные художественные образы.

При организации занятий по пленэрной живописи важным методическим аспектом является понимание влияния конкретных природных или урбанистических условий на выбор композиционного решения. Так, в открытых равнинных ландшафтах при наличии насыщенного переднего плана (поле, дорога, растительность) рекомендуется сместить линию горизонта вверх, сокращая площадь изображения неба. Это позволяет избежать пустоты в верхней части композиции и акцентировать внимание на ритме и детализации земной поверхности. В горной или холмистой местности следует подчеркивать рельефность форм, использовать диагонали склонов и их пересечения для усиления динамики и пространственной глубины изображения, особенно в условиях переменной облачности или тумана, которые усиливают атмосферность пейзажа. При работе с городской средой целесообразно использовать линейную перспективу улиц и вертикальные доминанты архитектуры, что позволяет эффективно применять вертикальный формат холста или строить композицию через последовательное изображение фасадов зданий. В случае водных объектов — рек, озер, каналов — оправдано использование симметричной композиции с отражениями, создающей уравновешенное и спокойное восприятие. В лесных массивах эффективной оказывается так называемая рамочная композиция, при которой деревья на переднем плане образуют визуальное обрамление мотива, акцентируя внимание на главном объекте и придавая сцене камерный, интимный характер (рис. 3).

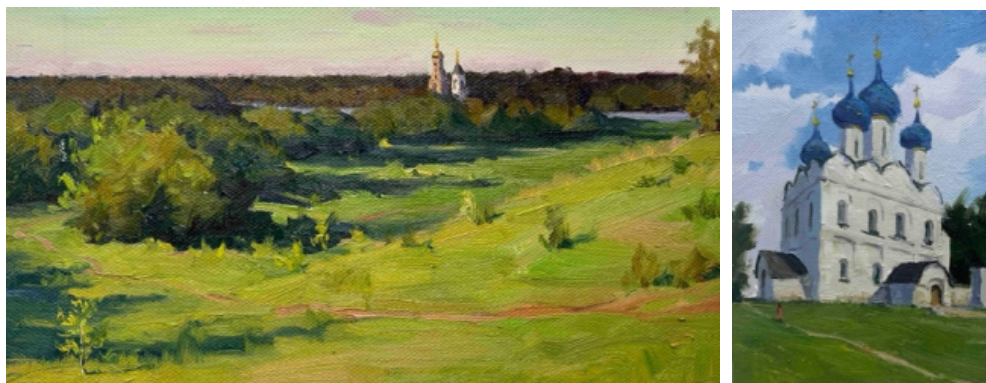

Рис. 3. Влияние ландшафта на композицию в пленэре

Наряду с композиционным построением, немаловажное значение имеет выбор формата и размеров холста или планшета, который оказывает прямое влияние на восприятие изображения. Горизонтально вытянутый прямоугольный формат предпочтителен при изображении открытых равнин, протяженных полей или медленно текущих рек — он подчеркивает пространственную широту и линейную протяженность мотива. Вертикальный формат, напротив, актуален при работе с архитектурными пейзажами, высокими зданиями или горными массивами, где необходимо выразить структуру и ритмику вертикалей. Квадратные форматы чаще используются для камерных этюдов и изображений локальных фрагментов пейзажа, способствуя формированию сбалансированной и декоративной композиции. Таким образом, осознанный выбор формата и соотношения сторон холста в зависимости от особенностей местности, угла обзора и замысла художника позволяет более точно выразить пространственные характеристики сцены и ее эмоциональное содержание. Включение подобных тренировок в структуру учебного процесса способствует формированию у студентов навыков гибкого композиционного мышления и повышает выразительность визуального высказывания (рис. 4).

228

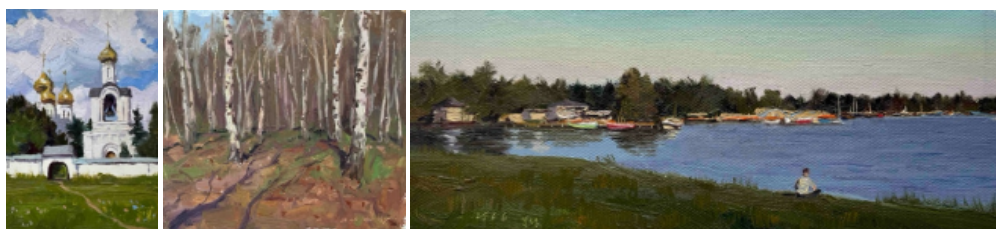

Рис. 4. Влияние формата и размера холста на композицию

Таким образом, внедрение методически ориентированного подхода в преподавание пейзажной живописи способствует раскрытию творческого потенциала студентов, формированию их профессиональных компетенций и развитию индивидуального художественного мышления. Система педагогической оценки и система педагогической поддержки являются ключевыми компонентами курса, их содержание будет подробно рассмотрено в следующем разделе.

Система оценки и педагогической поддержки развития творческого самовыражения студентов

Эффективность развития творческого самовыражения студентов на занятиях пленэрной пейзажной живописи во многом зависит от используемой системы оценки и педагогической поддержки. Необходимо выработать четкие критерии, позволяющие объективно оценивать степень развития творческой индивидуальности, и организовать систематическую поддержку творческих инициатив учащихся. Как подчеркивают Н.К. Пронина и Н.П. Головачева, формирующее оценивание должно сопровождаться разноуровневыми формами взаимодействия между преподавателем и студентом, включая не только экспертную оценку, но и самооценку, а также коллективный разбор в учебной группе. Такие формы создают условия для активного осмысления студентами собственного творческого пути, а также способствуют формированию навыков рефлексии и визуального анализа [7].

Основными критериями оценки творческого самовыражения могут быть оригинальность художественного замысла, степень эмоциональной выразительности, уровень индивидуального подхода к композиции и цветовым решениям, а также способность студента использовать инновационные техники и материалы. Эти критерии должны применяться в процессе как текущей, так и итоговой оценки выполненных работ.

Особенно важной частью системы оценки является многоуровневая обратная связь, включающая самооценку студентов, экспертную оценку преподавателей и групповое обсуждение работ. Самооценка помогает студентам критически подходить к собственному творчеству, видеть свои сильные и слабые стороны, что способствует дальнейшему личностному и профессиональному росту. Экспертная оценка преподавателей ориентирована на детальное и квалифицированное выявление творческих достижений и проблем, а также на рекомендации по их преодолению. Групповая обратная связь стимулирует обмен мнениями среди студентов, способствует развитию навыков конструктивной критики и поддерживает атмосферу коллективного творчества.

Данная система была реализована в рамках курса «Пленэрная живопись» для студентов второго курса Института изобразительного искусства при Северо-Западном педагогическом университете. В рамках формирующего оценивания была внедрена трехэтапная система обратной связи, включающая, во-первых, проведение промежуточного анализа в процессе написания этюда, в ходе которого преподаватель в формате групповой дискуссии и индивидуального консультирования указывал на выявленные трудности и точки роста; во-вторых, представление студентами завершенных работ с сопровождающей их письменной самооценкой; и в-третьих, итоговое обсуждение в малой группе с разбором авторских решений под руководством преподавателя. Такая структура обеспечила непрерывность педагогической поддержки от середины творческого процесса до его завершения и способствовала более глубокому осмыслению студентами собственных выразительных стратегий и путей развития.

Особое значение в данной системе приобретает именно промежуточный разбор незавершенных работ, позволяющий преподавателю своевременно обнаружить возникающие у студентов сложности и оперативно скорректировать

их индивидуальную траекторию художественного поиска. Промежуточная обратная связь является ключевым этапом в структуре пленэрного обучения: она позволяет не только устранить технические ошибки на ранней стадии, но и направить студента к осознанию замысла и усилению личностной выразительности. В отличие от финального показа, акцентирующего результат, промежуточный анализ сосредоточен на процессе принятия художественных решений, который еще открыт для трансформаций. На данном этапе обучающиеся более восприимчивы к рекомендациям и способны осознанно пересматривать композицию, цветовые отношения и пространственное построение. Ранняя коллективная дискуссия формирует атмосферу открытости и профессионального взаимодействия, способствует развитию аналитического и рефлексивного мышления, а также укрепляет мотивацию и вовлеченность студентов.

Кроме того, промежуточный просмотр предоставляет преподавателю диагностическое окно для выявления различий в индивидуальных затруднениях. Наблюдая за ходом работы и результатами первых набросков, преподаватель может распознать конкретные затруднения, связанные с восприятием натуры, пониманием композиции, колористическим решением или выразительностью. Такая персонализированная педагогическая реакция исключает формальный подход и повышает целенаправленность и эффективность методического воздействия, делая его адресным, своевременным и практически применимым.

На практике преподаватель нередко инициирует небольшую групповую дискуссию в тот момент, когда студент завершает этап подмалевка или предварительного построения. В ходе анализа преподаватель отмечает типичные достоинства (создание световоздушной среды, удачное цветовое контрастирование, оригинальность композиционного хода), а также распространенные ошибки (пропорциональные искажения, перспективные неточности, вялые цветовые отношения). Разбор сопровождается объяснительными жестами — указанием на натуру, схематизацией композиции или направлением движения цветового пятна — и параллельным сравнением с реальным мотивом, что помогает студентам скорректировать визуальную интерпретацию.

Параллельно с этим реализуется индивидуальный обход с целенаправленными вопросами, направленными на раскрытие авторского замысла: «Что вы хотели передать в этой части композиции?», «Почему вы выбрали такую тональность?», «Какой элемент является главным в вашем этюде?», «Какие ассоциации вызывает у вас эта сцена? С каким мастером вы ее соотносите?». Эти вопросы способствуют осознанному выбору выразительных средств, развивают внутреннюю рефлексия и углубляют мотивацию к самостоятельным художественным решениям.

Таким образом, трехфазная модель обратной связи — от промежуточного анализа до самооценки и итогового педагогического разбора — позволяет выстроить логически завершенную траекторию поддержки, обеспечивающую благоприятные условия для личностного роста студентов и формирования их уникального художественного языка.

В дополнение к трехфазной системе обратной связи «промежуточный анализ — самооценка — итоговое обсуждение», в рамках курса была предусмотрена система устойчивой педагогической поддержки, обеспечивающая стабильное сопровожде-

ние студентов на протяжении всего творческого цикла. Поддержка включала еженедельные краткие индивидуальные консультации, в ходе которых преподаватель и студент обсуждали возникающие в процессе работы затруднения, выбор композиционного решения и пути доработки эскизов. Такая форма взаимодействия позволяла преподавателю отслеживать развитие художественного мышления студентов и оперативно корректировать акценты в обучении, реализуя принципы индивидуального подхода.

На практике студенты поощрялись к использованию нестандартных материалов (таких как картон, цветная пастель, комбинированные основы и др.) и к созданию серийных этюдов, основанных на личных интересах и авторской концепции. Это способствовало расширению выразительных средств, стимулировало исследовательскую мотивацию и активизировало профессиональное становление обучающихся.

Эффективная педагогическая поддержка требует создания инклюзивной и вдохновляющей образовательной среды. Как подчеркивает И.М. Гусакова, для развития эмоциональной восприимчивости и эстетического опыта студентов необходимо формировать атмосферу, способствующую внутренней мотивации и самостоятельному художественному поиску [1]. В соответствии с этой установкой в курс были включены творческие мастерские, коллективные разборы, микрогрупповые обсуждения и выставочные практики, которые усиливали коммуникативную составляющую и способствовали формированию навыков художественной критики и саморефлексии.

Гибкость в постановке учебных заданий также стала важным элементом поддержки: студентам предоставлялась возможность свободного выбора тем и техник в соответствии с их индивидуальными интересами, что способствовало формированию более открытой и личностно ориентированной творческой среды.

Таким образом, эффективно организованная система педагогической оценки и поддержки обеспечивает необходимые условия для развития способностей к творческому самовыражению, способствует профессиональному росту студентов и становлению их авторского художественного языка.

Проведенное исследование подтвердило выдвинутую гипотезу и позволило успешно решить поставленные задачи, направленные на выявление и обоснование педагогических условий формирования способности студентов к творческому самовыражению в процессе преподавания пленэрной пейзажной живописи. Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности предложенной методической модели, ориентированной на развитие индивидуального художественного мышления студентов в контексте современной культурной среды.

В ходе исследования была раскрыта сущность понятия «творческое самовыражение» применительно к живописи на открытом воздухе, а также выявлены ключевые затруднения в современной педагогической практике, связанные с доминированием формализованных и репродуктивных методов обучения. Особое внимание было уделено необходимости развития у студентов чувственного восприятия, аналитического мышления и способности к индивидуальной интерпретации натуры как важнейших компонентов подлинного художественного роста.

Предложенная методика способствует формированию нестандартного мышления, самостоятельности и способности к целостному визуально-образному

выражению. В рамках курса цифровые технологии рассматриваются как вспомогательный инструмент для фиксации, анализа и самооценки, не вытесняющий традиционные художественные приемы, а расширяющий педагогический арсенал преподавателя.

Кроме того, система многоуровневой обратной связи и педагогической поддержки позволила создать личностно-ориентированную образовательную среду, в которой развитие творческого потенциала студентов стало устойчивым и целенаправленным процессом. Индивидуальный подход, гибкие формы оценки и рефлексивные практики доказали свою актуальность и применимость в условиях высшего художественного образования.

Таким образом, результаты исследования обладают значительной практической ценностью и могут быть использованы при подготовке специалистов в области изобразительного искусства, а также послужить основой для дальнейших научных изысканий в области формирования художественно-творческой индивидуальности студентов.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гусакова И.М. Переживание как компонент художественного творчества и образования // Преподаватель XXI век. 2019. № 3. С. 143–146.
2. Жаданова Л.А. Обучение живописи на пленэре как процесс развития художественно-творческой индивидуальности студентов: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. СПб., 2006. 201 с.
3. Зинченко Н.В. Развитие творческой самостоятельности студентов на пленэрной практике (в работе над пейзажем): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. М., 2008. 185 с.
4. Старикова Е.А. Формирование у студентов художественных факультетов целостного восприятия пейзажа в условиях пленэрной живописи: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. М., 2012. 196 с.
5. Красильников И.М. Педагогика цифровых искусств: новое направление развития теории и практики художественного образования // Проблемы современного образования. 2011. № 6. С. 111–123.
6. Ма Гуаншэн. Использование компьютерных технологий в обучении современной китайской масляной живописи // Общество: социология, психология, педагогика. 2023. № 11. С. 200–205.
7. Пронина Н.К., Головачева Н.П. Специфика освоения пленэрной живописи // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2023. № 4(41). С. 191–194.

REFERENCES

1. Gusakova I.M. *Experience as a Component of Artistic Creativity and Education, Prepodavatel XXI vek*, 2019, no. 3, pp. 143–146. (in Russ.)
2. Zhadanova L.A. *Obuchenie zhivopisi na plenere kak protsess razvitiya khudozhestvenno-tvorcheskoy individualnosti studentov* [Teaching Plein Air Painting as a Process for Developing Students' Artistic and Creative Individuality], Extended Abstract of PhD Dissertation, St Petersburg, 2006, 201 p. (in Russ.)

3. Zinchenko N.V. *Razvitie tvorcheskoy samostoyatel'nosti studentov na plenernoy praktike (v rabote nad peizazhem)* [Developing Students' Creative Independence Through Outdoor Practice (Working on Landscapes)], Extended Abstract of PhD Dissertation, Moscow, 2008, 185 p. (in Russ.)
4. Starikova E.A. *Formirovanie u studentov khudozhestvennykh fakultetov tselostnogo vospriyatiya peizazha v usloviyakh plenernoy zhivopisi* [Developing a Holistic Perception of Landscape in Art Students Through Plein Air Painting], Extended Abstract of PhD Dissertation. Moscow, 2012, 196 p. (in Russ.)
5. Krasilnikov I.M. *Pedagogika tsifrovyykh iskusstv: novoe napravlenie razvitiya teorii i praktiki khudozhestvennogo obrazovaniya* [Pedagogy of Digital Arts: A New Direction in the Development of Theory and Practice of Art Education, *Problemy sovremennogo obrazovaniya* = Problems of modern education, 2011, no. 6, pp. 111–123. (in Russ.)
6. Ma Guangsheng. *Ispolzovanie komp'yuternykh tekhnologiy v obuchenii sovremennoy kitayskoy maslyanoy zhivopisi* [The Use of Computer Technologies in Teaching Contemporary Chinese Oil Painting], *Obshchestvo: sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika* = Society: sociology, psychology, pedagogy, 2023, no. 11, pp. 200–205. (in Russ.)
7. Pronina N.K., Golovacheva N.P. *Spetsifika osvoeniya plenernoy zhivopisi* [Specific Features of Mastering Outdoor Painting], *Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Gumanitarnye issledovaniya* = Bulletin of Omsk State Pedagogical University, Humanitarian Research, 2023, no. 4(41), pp. 191–194. (in Russ.)

Цао Цзюнь, аспирант, кафедра живописи, Институт изящных искусств, Московский педагогический государственный университет, 443511958@qq.com

Cao Jun, PhD Post-graduate Student, Painting Department, Institute of Fine Arts, Moscow Pedagogical State University, 443511958@qq.com

Статья поступила в редакцию 18.05.2025. Принята к публикации 23.03.2026

The paper was submitted 18.05.2025. Accepted for publication 23.03.2026